

Die zwei Gesichter einer Ballerina

Hartmut Reglitz Im Gespräch mit der Ersten Solotänzerin Ksenia Ovsyanick

Ksenia Ovsyanick stammt aus Weißrussland, wurde zunächst am Belarussian State Choreographic College ausgebildet, bevor sie als Finalistin des Prix de Lausanne 2005 per Stipendium an die English National Ballet School wechselte. Acht Jahre lang war sie Ensemblemitglied des English National Ballet, seit 2016 ist sie, noch von Nacho Duato verpflichtet, Erste Solistin beim Staatsballett Berlin. In allen Klassikerproduktionen prominent besetzt, tanzte sie auch viel in zeitgenössischen Balletten, so beispielsweise in Choreografien von Jiri Kylián, Liam Scarlett und Nacho Duato.

www.ksenia-ovsyanick.com

www.dancekryoumagazine.com

Staatballett Berlin, La Bayadère von Alexei Ratmansky, in dem Ovsyanick die Nikia, Bob van Heezov

Das Staatsballett Berlin kann für „La Bayadère“ gleich mehrere Nikias und Gamzatts anbieten. Aber Sie sind die einzige Solistin, die beide Rollen verkörpert. Wie kommt das?

Das ist mir auch nicht ganz klar. Ich kann nur vermuten, dass Johannes Öhman, unser Ballettintendant, mich für die Partie geeignet hielt, während mich Alexei Ratmansky unabhängig davon mit der anderen betraute. Wie auch immer: Ich lernte beide Rollen.

Und so kommt es, dass Sie gewissermaßen zwei Seelen in Ihrer Brust haben – was an und für sich nichts Ungewöhnliches ist im Ballett, schließlich verkörpern mehr oder weniger alle Ballerinen Odette und Odile in „Schwanensee“.

Und ob und zu sieht man die eine Tänzerin in der einen Vorstellung als Giselle, in der anderen als Myrtha. Trotzdem die Frage: Wie kommen Sie damit zurecht?

Zunächst ist es einfach eine Freude, beide Partien interpretieren zu können. Aber es ist auch reizvoll, die gleiche Geschichte aus gegensätzlichen Positionen zu betrachten und zu begreifen. Das Darstellende ist für mich schon immer wichtig gewesen beim Ballett, und deshalb suche ich beide Charaktere bis ins letzte Detail zu erforschen, um die Beweggründe ihres Handelns dem Publikum plausibel machen zu können.

In welcher Reihenfolge haben Sie denn die Partien gelernt: nacheinander oder gleichzeitig?

Wir haben in dieser Spielzeit nicht so viele Vorstellungen von „La Bayadère“, und deshalb sollte ich die Gamzatti eigentlich erst in der nächsten Spielzeit übernehmen. Folglich konzentrierte ich mich zunächst vor allem auf die Nikia, studierte aber auch die Rolle der Gamzatti ein. >>

www.dancekryoumagazine.com

The Staatsballett Berlin can offer several "Nikias" and "Gamzatts" for "La Bayadère". But you are the only soloist who embodies both roles. How come?

That's not clear to me either. I can only assume that Johannes Öhman, our ballet director, thought I am more suitable for the one role, while Alexei Ratmansky entrusted me with the other, so I ended up learning both so they could choose.

And so it happens that you have, so to speak, two souls in your chest - which in and of itself is nothing out of the ordinary in ballet, after all, more or less all the ballerinas embody Odette and Odile in "Swan Lake". And now and then one sees the one dancer in one performance as Giselle, in the other as Myrtha. Nevertheless, the question: How do you cope?

First of all, it's just a pleasure to be able to interpret both parts. But it actually makes you understand deeper the by looking at it from different positions. The acting has always been important to me in ballet, so was really looking to explore both characters down to the last detail in order to make the motives of their actions plausible to the public.

In which order did you learn the parts: one after the other or at the same time?

We do not have that many performances of "La Bayadère" this season, so I was not supposed to perform Gamsatti until the next season. So while I was working on both roles at the same time, I primarily concentrated on the Nikia, but also studied the role of the Gamsatti.

But then you suddenly stood on the stage of the Staatsoper Unter den Linden as Gamzatti. You had to step in?

A last-minute cast, if you like.

Originally you were supposed to debut as "Nikia" in "La Bayadère", and you worked this role above all with Alexei Ratmansky. How did he teach you the character of the role?

He drew our attention to many aspects of ballet, highlighting all the characters and the way they communicate with each other. So it was clear what he wanted. But beyond these specifications, he still left enough room to develop our own interpretive accents.

A difficult job? After all, Alexei Ratmansky wanted to come as close as possible to the choreographic original by Marius Petipa, as it has been preserved in the records.

A difficult job, as far as the purely technique was concerned. The dance technique has changed since the 19th century premiere and developed. But this "Bayadère" was supposed to convey an idea of what the premiere might have looked like, and that meant learning a different tradition and technique, as it manifests itself in the notations.

Was that a problem for you to interpret familiar role of Nikia in a different production and steps?

No. The work process was intensive and without time pressure. The rehearsal felt more like I was learning a new ballet - I didn't hold to what I know about the role, and started from the beginning. Only the experience remained.

It was a white sheet on which the choreography could emerge?

You could say that. It is important to me to really understand what choreographer wants and correspond to their ideas the best I can. And that is why it is absolutely necessary to get rid of the memories from other productions.

A challenge was certainly the pantomime part of the ballet. Pantomime, that was for Petipa, that is also for Ratmansky, a formal canon, structured as well as the choreography.

It's a different way of expressing myself, and at the same time a challenge that is always exciting for me. Mime for me is a form that is far from simple and therefore must be absolutely accurate, if it is to be understood by the public. You can not hide behind a movement or rely on a music effect. Mime is pure expression, and that has to be very precise.

You did not feel cramped?

No. It felt more like learning another language and another way to communicate. In "Giselle" it is only the mother who communicates by pantomime. In other ballets, the mime is limited to two or three gestures. In La Bayadère, however, a whole story is told through them and therefore has a very different quality.

Which role do you prefer, the Nikia or the Gamsatti?

Nikia was the bigger challenge for me, as her character is less straightforward. Gamsatti knows what she wants. She wants the man. She wants Solor. She wants him at any price, even if it is the death of her rival. Nikia is more about dignity and it makes her decisions a bit more complicated... Nikia is not attracted to the riches. But she is a dreamer, she dreams about love and Solor, but at times she even doubts his honest intentions of Solor ... but at the same time she gives in to her dreams and when her hopes are crushed she chooses to die.

I always ask myself what makes a character complex and beautiful, so I always look for the depth - whether it's Nikia or Gamsatti. Ultimately, that does not make a difference to me. I give myself to a role completely.

You distrust the smooth surface, an outward beauty. You always look for something positive, even if a character seems so negative at first glance. And vice versa.

Yes. La Bayadere offers two very different characters, yet both are beautiful women that Solor cannot say NO to. There must be a reason why. And finding the beauty and reasons for actions in both of these roles was very special process for me.

Questions from Hartmut Regitz

On February 2nd, Ksenia Ovsyanick will again be seen as Nikia, the Tatiana in Cranko's "Onegin" will dance on March 21st, 29th and 31st and on April 6th, Cranko's "Romeo and Juliet" will be on the 11th and 30th of June planned.

Als die Sie plötzlich auf der Bühne der Staatsoper Unter den Linden standen. Sie mussten einspringen.

Eine Last-Minute-Besitzung, wenn man so will.

Ursprünglich sollten Sie in „La Bayadère“ als Nikia debütieren, und diese Rolle haben Sie vor allem mit Alexei Ratmansky erarbeitet. Wie hat er Ihnen den Charakter der Rolle nahegebracht?

Er hat uns auf viele Aspekte des Balletts aufmerksam gemacht und so die unterschiedlichen Charaktere herausgearbeitet und die Art und Weise, wie sie miteinander kommunizieren. Insofern war ganz klar, was er sich wünschte. Aber er ließ über seine Vorgaben hinaus durchaus noch genug Spielraum, eigene Interpretatorische Akzente zu setzen.

Eine schwierige Arbeit? Schließlich wollte Alexei Ratmansky dem choreografischen Original von Marius Petipa, so wie es sich in den Aufzeichnungen erhalten hat, möglichst nahe kommen.

Eine schwierige Arbeit, soweit sie das rein Technische betraf. Die Tanztechnik hat sich seit der Uraufführung verändert und weiter entwickelt. Doch diese „Bayadère“ sollte ja eine Ahnung davon vermitteln, wie die Uraufführung ausgesehen haben könnte, und das hielt sich auf die Überlieferung einzulassen, wie sie sich in den Notationen manifestiert.

Sie hatten die Nikia nie zuvor interpretiert?

Doch, in einer sehr traditionellen Fassung zuhause in Weißrussland.

War das für Sie ein Problem, die gleiche Rolle zu interpretieren – und das zu einer Musik, die mehr oder weniger dieselbe ist?

Nein, nicht wirklich. Der Arbeitsprozess gestaltete sich intensiv und ohne Zeitdruck. Die Einstudierung fühlte sich für mich eher an, als ob ich ein neues Ballett lernen würde – was deshalb möglich war, weil ich sozusagen alle Erinnerungspuren aus meinem Bewusstsein getilgt hatte. Nur die Erfahrung blieb.

Sie waren wieder das weiße Blatt, auf das sich die Choreografie abzeichnen konnte?

So könnte man sagen. Wichtig ist mir, mich auf jeden Choreografen so einzulassen, dass ich seinen Vorstellungen so weit wie möglich entspreche. Und deshalb ist es eine absolute Notwendigkeit, sich erst mal von seinen Erinnerungen zu befreien.

Eine Herausforderung war sicher der pantomimische Teil des Balletts. Pantomime, das war für Petipa, das ist damit auch für Ratmansky, ein Fortkamen, ebenso strukturiert wie der der Choreografie.

Es ist eine andere Art, sich auszudrücken, und gleichzeitig eine Herausforderung, die ich mich als Tänzerin mit wahrer Freude stelle. Pantomime oder Mima, wie man besser im Englischen sagt, ist für mich eine Form, die alles andere als einfach ist und deshalb in absoluter Genauigkeit erfolgen muss, wenn sie vom Publikum verstanden werden soll. Ich kann mich da nicht hinter eine Bewegung verschütten oder mich auf einen Musikeffekt verlassen. Mima ist Ausdruck pur, und der muss erst mal vermittelt werden.

Sie fühlten sich nicht beangt?

Nein, nicht wirklich. Mir war eher so, als ob ich eine andere Sprache lernen würde und damit eine andere Möglichkeit, mich mitzuteilen. In „Giselle“ ist es ja allein die Mutter, die per Pantomime kommuniziert. In anderen Balletten beschränkt sich das Mimische auf zwei, drei Gesten. In „La Bayadère“ vermittelt sich über sie aber eine ganze Geschichte, und deshalb hat da eine ganz andere Wichtigkeit.

Welche Rolle ist Ihnen lieber, die der Nikia oder die der Gamsatti?

Nikia war für mich insofern die größere Herausforderung, als sich ihr Charakter weniger eindeutig darstellt. Bei Gamsatti ist klar, was sie will. Sie will den Mann. Sie will Solor. Sie will ihn um jeden Preis, und sei's der Tod ihrer Rivale. Anders Nikia, mal ganz abgesehen davon, dass es sich dabei einfach um die größere Rolle handelt...

... Nikia fühlt sich als Tempeltänzerin nicht unbedingt zu Höherem berufen. Sie zweifelt zeitweise sogar an den ehrlichen Absichten Solors...

Zugleich aber ist sie auch eine große Träumerin. Sie hofft – und wählt deshalb aus freien Stücken den Tod, als sie sich in ihren Hoffnungen getrogen fühlt. Ich frage mich grundsätzlich, was einen Charakter vielschichtig und schön erscheinen lässt, und suche deshalb immer seine ganze Tiefe zu ergründen – egal, ob es sich dabei nun um Nikia oder um Gamsatti handelt. Letztlich macht das für mich keinen wesentlichen Unterschied. Ich gebe mich einer Rolle ganz hin.

Sie misstrauen der glatten Oberfläche, einer äußerlichen Schönheit. Sie suchen immer nach etwas Positivem, selbst wenn ein Charakter auf den ersten Blick noch so negativ erscheint. Und umgekehrt.

Ja, ich frage mich, was sie unterschiedlich macht, zu etwas Einzigartigem. Umso reizvoller, wenn das in einem Ballett geschahen kann. Insofern ist „La Bayadère“ für mich etwas ganz Besonderes. ■